

И.И. Куракина, преподаватель кафедры истории искусств Высшей школы народных искусств (академии)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Аннотация: В статье раскрыта специфика организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов в области традиционного прикладного искусства с учетом требований логики новой образовательной парадигмы, ориентирующей на единство профессиональных, общепрофессиональных, общекультурных компетенций в профессиональной подготовке. Источником их формирования является развитие основ функциональной грамотности, включающей создание собственных текстов культуры.

Ключевые слова: Традиционное прикладное искусство, традиционные художественные промыслы, функциональная грамотность, тексты культуры.

I. Kurakina, teacher of the Department of Art History of Higher School of Folk Arts (Academy)

EDUCATIONAL HANDBOOK "HISTORY AND THEORY OF TRADITIONAL APPLIED ART" AS A METHOD OF ORGANIZATION AND CONTROL OF EXTERNAL AUDITORIAL WORK OF STUDENTS

Abstract: The article reveals the specifics of the organization of extracurricular work of students in the field of traditional applied art, taking into account the requirements of the logic of the new educational paradigm, which focuses on the unity of professional, general professional, general cultural competences in vocational training. The source of their formation is the development of the foundations of functional literacy, including the creation of their own texts of culture.

Keywords: Traditional applied art, traditional arts and crafts, functional literacy, texts of culture.

Современное состояние различных видов традиционного прикладного искусства России характеризуется рядом проблем, среди которых одну из ключевых позиций занимает вопрос профессиональной подготовки будущих художников.

В настоящий момент философия образования в логике новой образовательной парадигмы декларирует в качестве приоритета подготовки, как в системе среднего профессионального, так и высшего образования, формирование единства профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций. Это обусловлено тем, что общепрофессиональные компетенции, наравне с общекультурными, обеспечивают выпускнику возможность наиболее полной реализации собственного профессионального и человеческого капитала.

Современная педагогическая наука видит серьезную проблему в усиленном внимании ученых и практиков к формированию профессиональных компетенций только в сфере исполнительского мастерства. Несомненно, данные компетенции являются основой подготовки будущего художника. Вместе с тем, очевидно, что вызовы времени предъявляют и другие требования к выпускникам колледжей и вуза. Прежде всего, общество и производство нуждаются в специалистах, гармонично сочетающих владение специальностью, осознание особенностей и нюансов будущей работы с наличием широкого культурного поля, знанием истории и теории традиционного прикладного искусства, способностью ориентироваться в тенденциях его развития и проблемах. Именно владение профессиональными умениями в конкретной области при сформированности общекультурных компетенций, навыков научно-исследовательской работы способны обеспечить конкурентоспособность и высокую степень социальной адаптивности художников-мастеров и бакалавров декоративно-прикладного искусства.

Такой подход обеспечит им возможности мобильного встраивания в производственную сферу; готовность к выполнению профессиональных задач в условиях постоянно меняющегося спроса потребителей; свободу в выборе направления деятельности (художник традиционного прикладного искусства, педагог, реставратор). Таким образом, гармоничное сочетание профессиональной подготовки с созданием условий для постоянного повышения общекультурного уровня, развития научно-исследовательских способностей студента становятся одним из приоритетов организации образовательного процесса в учреждениях среднего и высшего образования.

Важным компонентом программ теоретических учебных дисциплин является внеаудиторная самостоятельная работа. Как форма усвоения и закрепления полученных знаний, умений и навыков, она имеет несколько преимуществ: возможность самостоятельного определения студентом темпов работы; содействие воспитанию личностных качеств самостоятельности, целеустремленности, инициативности; развитие способности к самоорганизации и самоконтролю; формирование основ функциональной грамотности и совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности в области традиционного прикладного искусства.

Овладение функциональной грамотностью, по мысли О.Е. Лебедева, является базой для формирования определённого набора компетенций [4, 5]. Раскроем содержание этого понятия.

Функциональная грамотность – минимально необходимый уровень компетентности, предполагающий навык работы с разнообразными текстами культуры. В их качестве может выступать любое явление культуры, представляющее собой определённую последовательность символов, передающую в закодированной форме некое послание: книга, музыкальное произведение, изображение, памятники архитектуры и т.п. [3].

В традиционном прикладном искусстве в роли подобных текстов выступают преимущественно художественные произведения. Как и любой текст, он подлежит «прочтению» и интерпретации содержащихся в нём значений. Глубина постижения смыслов текстов культуры зависит от общекультурного уровня личности. Кроме того, текст культуры, попадая в иной историко-культурный контекст, наполняется новым смыслом, отличным от того, какой он имел во время его создания. М.М. Бахтин писал: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» [1, с. 335]. Таким образом, происходит взаимодействие, диалог культур, когда они не сливаются, а взаимообогащаются.

Иными словами, «Если формальная грамотность – это владение навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это способность человека свободно использовать эти навыки для извлечения информации из реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации» [5]. В полной мере этот тезис может быть применен и к текстам культуры – художественным произведениям. Работа с ними предполагает не просто описание внешнего вида предмета народных художественных

промыслов, перечисление его характерных черт и изложение общеизвестной информации, почерпнутой из книг, но развитие научно-исследовательских навыков. Они заключаются в умении «взаимодействовать» с памятником культуры: интерпретировать семантическое значение его орнаментального оформления, сюжета, т.е. постигать многочисленные смыслы, явные и скрытые, анализировать художественно-стилистические особенности, проводить аналогии и синтезировать обобщающие выводы, с их последующей вербализацией и т.д. В конечном итоге – создавать свои, собственные тексты культуры.

Перечисленные качества составляют основу функциональной грамотности будущего художника традиционного прикладного искусства. Владение ими позволит глубже понимать художественные образы прикладного искусства, определять соотношение традиции и оригинальности в каждой вещи, осознавать степень отражения в них тенденций развития народного искусства и т.д. В совокупности, наличие навыков и умений даст возможность выпускникам колледжей и вузов ориентироваться в требованиях новой социокультурной ситуации, максимально быстро адаптироваться и действовать в условиях современного мира.

Таким образом, обоснованная необходимость формирования функциональной грамотности будущих художников требует существенной модернизации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Одним из вариантов ее совершенствования может стать выполнение разработанных в логике культурологического подхода творческих заданий учебного пособия ***«История и теория традиционного прикладного искусства»***.

Учебно-наглядное пособие представляет собой комплекс из двух частей, содержание которых соотносится с программой дисциплины «История и теория традиционного прикладного искусства». В составе пособия – материалы для самостоятельной внеаудиторной работы: вопросы и задания для исследовательской, творческой деятельности, информационные и справочные материалы, словари и списки литературы. Представленный теоретический и практический материал раскрывает аспекты теории, истории конкретных видов и современных проблем традиционного прикладного искусства.

Каждая часть пособия состоит из введения, шести тем и списка рекомендованной литературы (табл. 1). Структура всех тем одинакова и строится по определенной матрице: материал темы разбит на содержательные разделы, каждый из которых имеет свою цель.

**Табл. 1. Содержание I – II частей учебного пособия
«История и теория традиционного прикладного искусства»**

История и теория традиционного прикладного искусства	
Часть I.	Часть II.
<i>Введение</i>	<i>Введение</i>
Народное искусство – часть национальной художественной культуры	Художественная резьба по кости
Традиционные художественные промыслы России: основные виды и их художественно-технологические особенности	Художественная обработка металла
Теоретические аспекты изучения народного искусства в XX веке: общая характеристика	Художественные лаки
Художественная вышивка	Декоративная роспись и резьба по дереву
Художественное кружевоплетение	Художественная керамика
Художественная роспись ткани	Народная игрушка
<i>Список рекомендованной литературы</i>	<i>Список рекомендованной литературы</i>

Данное учебное пособие является инновационным по своему замыслу и дидактике – ориентация на формирование у студентов способности рассуждать, анализировать, аргументировано высказывать собственное мнение, создавать собственные тексты культуры. Отсутствие необходимости транслировать общеизвестные факты, истины, сведения из учебников и книг фактически лишают студентов возможности «списать» готовый ответ. Соответствие тем учебно-наглядного пособия и программы учебной дисциплины позволяет комплексно оценить качество освоения материала. Структура тем одинакова и строится по определенной матрице: материал темы разбит на содержательные разделы, каждый из которых имеет свою цель.

Первый блок – **«Введение в тему»**, задача которого – охарактеризовать специфические особенности конкретного традиционного художественного промысла, дать общее представление о его развитии, и, самое главное, обозначить круг наиболее значимых проблем и вопросов, актуальных для него. Именно над ними вам предстоит размышлять в процессе выполнения заданий всего раздела, т.к. обозначенные проблемы и вопросы определяют особенности формирования и своеобразие художественно-выразительных черт произведений.

Второй блок – **«Знаковый образ»** – включает изображения предметов традиционного прикладного искусства, репрезентирующих его конкретный вид. Образ, характеризующий традиционный художественный промысел, выступает в роли

каркаса, с которым можно соединить другие разделы учебного пособия («Творческий конструктор», «Словарь», «Дополнительная информация»). В тех темах, содержание которых связано с конкретными традиционными художественными промыслами (художественная вышивка, художественное кружевоплетение, художественная роспись ткани и т.д.), в качестве знакового образа выступает произведение, созданное студентами Высшей школы народных искусств (академии) в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. Эти произведения – яркие примеры бытования традиционного прикладного искусства в условиях современного мира.

Основу работы со зрительными образами составляет исследовательский подход, знание основ визуальной коммуникации, что предполагает переход от рассматривания – к интерпретации и созданию собственных текстов культуры. С этой целью исследование образов структурировано алгоритмом вопросов, большинство которых не является репродуктивным (требующим простого воспроизведения знакомой информации). Их можно охарактеризовать как вопросы-размышления, предполагающие формулировку собственных мнений, версий, гипотез, предположений с последующей аргументацией.

Работа со зрительными образами является важным компонентом изучения истории и художественных особенностей традиционных художественных промыслов, что обусловлено несколькими факторами:

- лучшим запоминанием и творческой переработкой знаний;
- компактностью способа передачи и извлечения информации;
- логичностью и доходчивостью подачи информации с учетом приоритета визуальной коммуникации;
- возможностью интерпретации и переработки визуального материала и создания собственных текстов культуры посредством решения проблемных ситуаций, заданий творческого конструктора и самостоятельной работы;
- возможностью привлечения фоновых знаний, актуализации компетенций, формируемых на смежных дисциплинах;
- саморасширением имеющейся информации за счет использования ассоциаций, причинно-следственных связей.

Основной принцип дальнейшего изучения тем – сцепление уже освоенных образов с новыми (ключевыми – знаковый образ и промежуточными – например, образами из творческого конструктора).

Третий блок – *«Творческий конструктор»*, является основным содержательным компонентом раздела, т.к. в нем представлены вопросы и задания, ответы на которые и их обсуждение позволят осмыслить основные художественные и стилистические особенности традиционного художественного промысла. Задания творческого продуктивного характера, состоящие в создании авторского проекта произведения традиционного художественного промысла, предполагают учет запросов современного человека, наполнение его новыми смыслами, которые диктует время. Выполненные работы входят в портфолио, которое будет представлено как часть зачета.

Частью данного раздела является *«Словарь терминов»*, в котором собраны основные термины и понятия, связанные со спецификой традиционного прикладного искусства. Они даны в таблице, каждое определение снабжено иллюстрацией. В списке *«Литературы и источников»*, также входящим в этот раздел, представлен краткий перечень книг, рекомендуемый к ознакомлению, и ссылки на электронные ресурсы, что позволяет приобрести навык работы с разными типами источников.

Четвертый блок – *«Образовательное путешествие»* – исследования произведений традиционных художественных промыслов в музейном пространстве (Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже). В начале образовательного путешествия сформулирована проблема, которую необходимо осмыслить в ходе самостоятельной работы. Алгоритм исследования задает маршрутный лист с обозначением этапов и последовательности действий.

Пятый блок – *«Дополнительная информация»*: это различные факты и сведения, относящиеся к произведениям, биографиям художников, истории конкретного традиционного художественного промысла. Материал имеет информативный характер и призван помочь сформировать увлекательный образ традиционного прикладного искусства. В этом же блоке представлены «Контрольные задания для самопроверки», выполняя которые можно проверить, насколько хорошо усвоен учебный материал. Завершают раздел «Вопросы к итоговой аттестации», призванные помочь подготовиться к зачету и экзамену.

Выполнение заданий предполагает письменные ответы, которые учащиеся записывают в пособии на специально отведенных местах.

Подчеркнем, что ключевой особенностью представленного учебного пособия является ориентация на формирование у студентов способности рассуждать, анализировать, аргументировано высказывать собственное мнение. Отсутствие необходимости транслировать общеизвестные факты, истины, сведения из учебников и

книг фактически лишают студентов возможности «списать» готовый ответ. Соответствие тем учебного пособия и программы учебной дисциплины позволяет преподавателю комплексно оценить качество освоения материала, при этом отказавшись от такой традиционной формы как реферат. Аналогичный опыт был реализован в рамках преподавания дисциплины история искусств в системе среднего профессионального и высшего (бакалавриат) образования в Высшей школе народных искусств (учебное пособие «История искусств в образах, фактах, вопросах») [2].

Таким образом, потенциал внеаудиторной самостоятельной работы в программе подготовки будущего художника заключается в гармоничном сочетании профессионального обучения с созданием условий для постоянного повышения его общекультурного уровня, постижения им внутренних процессов развития традиционного прикладного искусства. Иными словами, «Утверждая народное искусство как живую культуру, в которой скрещиваются прошлое и настоящее, необходимо понимать не только ее содержание, но и творческую структуру, стимулирующую развитие» [8, с. 61].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин, М.М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.
2. Ванюшкина, Л.М., Дракина, И.К., Куракина, И.И., Тихомиров, С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. Научная редакция В. Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 183 с.
3. Ванюшкина, Л.М., Коробкова, Е.Н. Образование в пространстве культуры: монография. – СПб.: СПб АППО, 2012. – 210 с.
4. Лебедев, О.Е. Высшая и средняя школа: возможности сотрудничества // Доклад на Конгрессе учителей общественных дисциплин регионов СЗФО РФ «Потенциал общественных дисциплин: новые результаты», Санкт-Петербург, 26 марта 2016 г.
5. Лебедев, О.Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы образования. – 2013. – № 1. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-o-tselyah-i-rezultatah> (дата обращения 03.05.2016)

6. Леонтьев, А.А. Психология обучения чтению // Начальная школа: плюс-минус. 1999. № 10. – URL: http://slovesnic.ru/index.php?catid=89:2013-03-12-17-56-32&id=325:2013-05-01-12-44-31&Itemid=67&option=com_content&view=article (дата обращения 01.05.2016).
7. Мацкевич, В.В., Крупник, С. А. Функциональная грамотность // Социология: Энциклопедия / Ред. Грицанов А.А., Абушенко В.Л., Евелькин Г.М., Соколова Г.Н., Терещенко О.В. –Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. – URL: http://sociology_encyclopedia.academic.ru/1178/ФУНКЦИОНАЛЬНАЯГРАМОТНОСТЬ (дата обращения 01.05.2016).
8. Некрасова, М.А. О формах развития народного искусства в некоторых вопросах творчества // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов / Сост. и науч. ред. И. Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 375 с., ил.
9. Тихомиров, С.А. Самостоятельная исследовательская деятельность студентов – императив подготовки будущих специалистов высшей категории // Доклад на XII Всероссийской научно-практической конференции «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», Санкт-Петербург, 05-06 мая 2016 г.